

Breve historia de la música

En este apartado el profesorado dispone de un recurso para complementar el desarrollo de los contenidos curriculares y de las competencias básicas, establecidos para la materia de Música. Se trata de un recorrido gráfico por las principales características de los periodos más importantes de la historia de la música y de los autores representativos de estos.

Esta breve historia de la música persigue proporcionar una visión global del amplio panorama histórico en el que tienen cabida los diferentes periodos en los que, con un criterio más o menos convencional, suele dividirse la historia de la música desde sus orígenes hasta nuestros días.

La prehistoria

El origen de la música es tan antiguo como la existencia de la humanidad. Surgió cuando el ser humano fue consciente y dominó las facultades sonoras de la voz, así como de la percusión de las manos y de los objetos.

El comienzo pudo estar en la imitación de los sonidos de la naturaleza y en la reproducción del sonido rítmico y monótono originados por algunas actividades cotidianas.

Los descubrimientos arqueológicos han mostrado que, durante la prehistoria, se utilizaban gran variedad de instrumentos. Destacan los de percusión, como los tambores realizados a partir de troncos, palos y piedras, y algunos de viento, como las flautas de madera y de hueso. Marcaban el ritmo de la danza y acompañaban los ritos tribales.

La voz y la percusión corporal no dejan rastro arqueológico por lo que se desconoce su sonoridad.

La música no fue la creación de una sola persona sino del grupo, de toda la comunidad. Era una manifestación social con una gran capacidad de unión a través del canto, de la instrumentación, de la danza y, sobre todo, de la audición.

Es probable que el canto y la danza estuvieran ligados con la magia y el mundo espiritual, pues el fin de la música era la conexión con lo desconocido. Por ello, solían formar parte de las ceremonias y de los ritos dirigidos por los hechiceros.

La Antigüedad

En **Mesopotamia** (3500 a.C.-539 a.C.), la música era un bien muypreciado. Los músicos llegaron a ser tan importantes que se les perdonaba la vida cuando eran capturados en la batalla.

Las investigaciones arqueológicas han descubierto que utilizaban instrumentos como la lira, el arpa, la flauta, la chirimía doble y los timbales. De su música poco se sabe, aunque podría ser polifónica.

En **Egipto** (3100 a.C.-31 a.C.), la música alcanzó la categoría de arte. Se creó, entonces, una escala musical y se formaron las primeras orquestas.

La música vocal e instrumental estaba presente en el ámbito social, laboral y, sobre todo, en las ceremonias religiosas y civiles. Los instrumentos eran de viento (chirimía, trompeta), de cuerda (arpa de arco) y de percusión (timbales y tambores).

En **Grecia** (800 a.C.-146 a.C.), la música tuvo un gran desarrollo. Sinónimo de armonía, ritmo y equilibrio, era considerada fundamental en la formación educativa del ciudadano.

En la vida social, la música y los músicos ocupaban una posición honorífica. Estaba muy ligada a la poesía y a las representaciones teatrales, pues a los griegos les fascinaba escuchar, cantar y recitar poemas. Los instrumentos más utilizados fueron el arpa, la lira, el aulos y el órgano o hidraulos.

Roma (735 a.C.-476 d.C.) heredó la cultura musical griega y etrusca (de la que adoptó numerosos instrumentos de viento) y la cultura se extendió por toda Europa.

La música acompañaba los actos civiles y religiosos. Destacaban los coros y los conjuntos instrumentales.

La Edad Media

Las diversas artes desarrolladas en la Antigüedad fueron desapareciendo tras la caída del imperio romano. Ese momento dio paso a un nuevo período histórico y artístico denominado **EDAD MEDIA** (siglos V-XIV).

Los monasterios eran los centros de sabiduría y de cultura. La música estaba fuertemente ligada a la religión y era interpretada por el clero.

La melodía se caracterizaba por ser un canto monódico de carácter religioso. Es decir, todos los integrantes del coro de monjes cantaban *a capella* la misma melodía, sin ningún tipo de acompañamiento instrumental. La finalidad del canto era enseñar la palabra de Dios a los fieles, por lo que era más importante el texto que la música.

Durante el Medievo comenzó la notación musical. Hasta entonces, los cantos se transmitían de forma oral, no se escribían.

En los monasterios, los copistas comenzaron a dibujar signos sobre el texto para ayudar a recordar el diseño de la melodía. Los signos, llamados neumas, consistían en ocasiones, en líneas rectas y curvas que trazaban el diseño melódico de la composición. Así surgió la notación neumática, el primer sistema de notación musical en occidente.

Este sistema era muy imperfecto porque solo ayudaba a recordar la melodía, pero no a aprenderla.

La notación se perfeccionó con la incorporación de signos y términos que indicaban la altura, la duración y la intensidad del sonido. Así se consolidó el lenguaje universal para escribir e interpretar la música.

Fuera de los monasterios se desarrolló la música profana. Era interpretada por los trovadores y los juglares acompañados de instrumentos como el laúd y, con frecuencia, de la danza.

La temática de las composiciones era variada y muy cercana a los intereses del pueblo.

El trovador más antiguo conocido es el francés Guillermo IX, de Poitiers.

La polifonía, es decir, el arte de combinar sonidos y melodías distintas y simultáneas, surgió en esta época. Se pueden destacar dos grandes períodos en su desarrollo: el Ars antiqua y el Ars nova.

Durante el Ars antiqua (siglos XII y XIII) se desarrolló la primera forma musical polifónica: el *organum*, cuyo ritmo y melodía eran muy sencillos. Los compositores más relevantes fueron Leonin y Perotin.

Posteriormente, la música del Ars nova (siglo XIV) perfeccionó la polifonía, adquiriendo mayor complejidad rítmica y melódica.

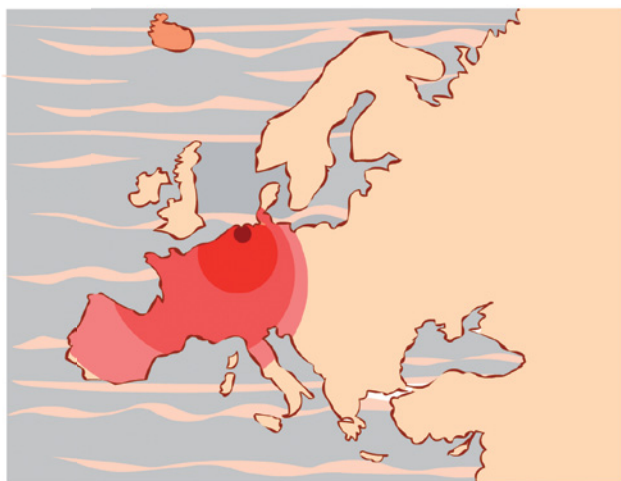
La forma más utilizada fue el motete, polifonía procedente del *organum* adornado. Comenzó siendo de carácter religioso y, después, también, profano.

El principal compositor del Ars nova fue el poeta francés Guillaume de Machaut (1300-1377).

Compuso, sobre todo, motetes, canciones y baladas. Su obra más destacada fue la *Misa de Notre-Dame*, considerada como la primera misa polifónica escrita por un solo compositor.

El Renacimiento

Durante el **Renacimiento** (siglos xv y xvi) se produjeron grandes transformaciones sociales y culturales que dieron lugar a una nueva forma de entender el arte. Los cambios influyeron en el nacimiento de nuevas formas musicales y estilos compositivos.

El renacer de la música tuvo lugar geográficamente en los Países Bajos y se extendió rápidamente a Francia, España, Alemania y otros países de Europa. El resultado es el denominado estilo renacentista internacional.

El desarrollo del lenguaje musical universal, unido a la invención de la imprenta, fomentó la difusión de la cultura musical. El conocimiento dejó de ser patrimonio de unos pocos y se extendió a un mayor grupo de población.

Cambiaron los gustos musicales y los lugares donde se interpretaba la música. Los palacios de los reyes y de la nobleza abrieron sus puertas tanto a la música vocal e instrumental como a la danza.

Las danzas llegaron a ser muy elaboradas y espectaculares tanto por la coreografía, muy cuidada, como por la elegancia del vestuario, acorde con las grandes celebraciones.

Se mantuvieron las composiciones polifónicas religiosas, pero se desarrollaron más las profanas.

Los temas principales de las obras profanas eran el amor, donde valientes caballeros amaban a doncellas inalcanzables, y la guerra, en las que se exaltaban los actos heroicos.

Surgieron una gran variedad de formas polifónicas, unas derivadas de la música vocal, y otras, procedentes de la danza.

Josquin des Prés (1440-1527) dominaba el mundo musical de su época. Era un compositor al servicio de la corte. Gracias a su destreza polifónica compuso tanto obras religiosas (motetes, salmos y misas) como profanas (especialmente, canciones polifónicas francesas).

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) fue el compositor más importante de música religiosa renacentista. Trabajó como maestro de capilla en San Pedro de Roma donde compuso más de 100 misas.

Su estilo era inconfundible, basado en un contrapunto sencillo y unas melodías sobrias. Así conseguía que el texto religioso se entendiera con total claridad.

Tomás Luis de Victoria (1548-1611) fue compositor, organista y maestro de capilla en Ávila. Es considerado el mayor exponente de la música religiosa renacentista española.

Sus composiciones eran claras y sobrias, sin adornos, aunque introdujo importantes innovaciones en el uso del cromatismo.

El Barroco

El **Barroco** fue un período artístico que se desarrolló durante el siglo XVII y la primera mitad del XVIII. El arte abandonó el estilo internacional del Renacimiento y cada país adquirió su propia identidad musical.

Fue la edad de oro de la música: no había acontecimiento social en el que no estuviera presente. Las composiciones eran ordenadas y creativas, con un carácter ceremonioso y solemne. Estaban tan adornadas que merecía la pena escucharlas por puro placer.

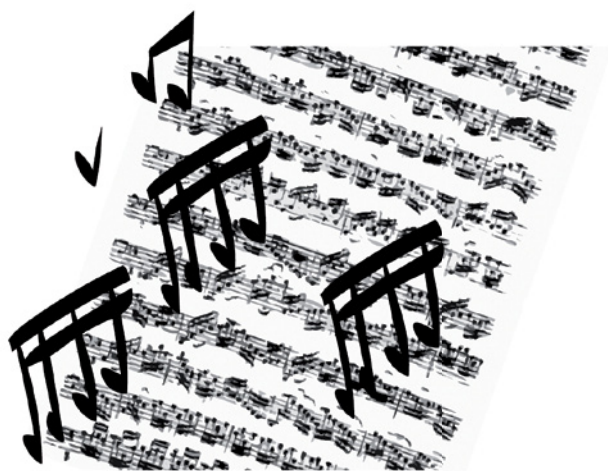
Destaca el gran apogeo que tuvo el órgano de tubos en este período. Los mejores compositores de la época crearon obras para este grandioso instrumento. Su sonido, potente y solemne, era espectacular y resultaba sobrecogedor.

Los músicos comenzaron a reunirse en los salones de palacio para tocar juntos el violín, el clave y la flauta. Surgieron así los primeros conciertos. Posteriormente, se desarrolló el *concierto grosso*, destinado a instrumentos solistas y orquesta.

De la unión del teatro, de la literatura y de la música nació la ópera, una forma musical de trascendencia internacional. Consistía en un drama musical en el que se utilizaban efectos afectivos y dramáticos.

También surgieron otras formas musicales, como la sonata, unas composiciones decoradas y recargadas caracterizadas por el uso de los contrastes en el timbre, en el ritmo, en los movimientos, etc.

Durante el **Barroco** se forjaron los grandes compositores de trascendencia internacional como J.S. Bach, F. Haendel y A. Vivaldi. Sus composiciones siguen teniendo, en la actualidad, un gran peso en el repertorio de las mejores orquestas.

Johann Sebastian Bach (1685-1750), nacido en Alemania, es considerado la gran figura del Barroco. En su densa obra, el compositor resumió y desarrolló las posibilidades expresivas del Barroco.

Hijo de violinista, y virtuoso del teclado, comenzó su andadura musical como cantor y organista de una iglesia. Allí desarrolló sus geniales creaciones de música para órgano.

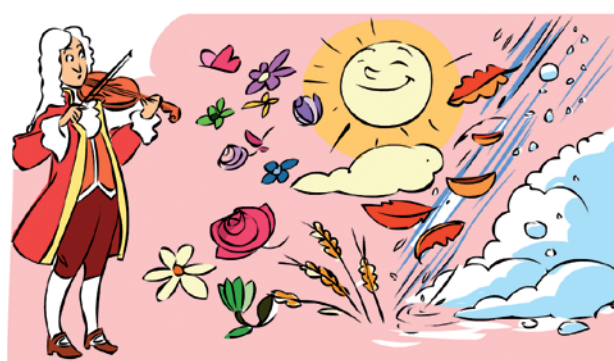
Posteriormente, trabajó como músico de corte donde compuso grandes obras como los *Conciertos de Brandemburgo* y las suites orquestales.

Finalmente, fue cantor, organista y compositor de la iglesia de Santo Tomás (Leipzig). Su deber era proveer de música para cada domingo o fiesta litúrgica. Compuso cantatas (más de 200) y oratorios-pasión como *La pasión según San Mateo*.

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) fue un importante compositor alemán aunque vivió mucho tiempo en Inglaterra, donde gozó de gran prestigio.

Era un excelente organista al servicio de la corte de Londres. Allí fundó la Real Academia de la Música. Sus composiciones contribuían a dar solemnidad a los actos presididos por el rey. Destacan sus composiciones operísticas, suites y conciertos.

Antonio Vivaldi (1678-1741) nació en Italia. Fue intérprete, compositor y profesor de violín. Con sus alumnas formó una orquesta de gran prestigio.

Destacan sus conciertos para instrumentos solistas y orquesta en los que se ejemplifica claramente el uso del contraste huyendo de la monotonía. Compuso más de doscientos, pero los que alcanzaron más fama internacional fueron *Las cuatro estaciones*.

El Clasicismo

El **Clasicismo** se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XIX. Fue el período de la Ilustración, movimiento filosófico y cultural que impulsó el predominio de la razón y la creencia en el progreso humano, y de la Revolución Francesa, que supuso el ascenso de las clases medias burguesas, en detrimento de la realeza y la nobleza.

Viena era el centro musical de Europa. Allí acudían los jóvenes músicos que buscaban darse a conocer y alcanzar la fama. Los compositores eran profesionales que trabajaban por encargo, lo que les permitía adquirir cierta libertad creativa.

A los conciertos de sus teatros, palacios y salas de conciertos asistía un público entendido y amante de la música. Principalmente, este público estaba formado por la burguesía, rica y culta, y dio lugar al nacimiento del público musical moderno.

La orquesta sinfónica clásica nació en esta época. De hecho, este período es conocido como el siglo de la sinfonía.

Las composiciones musicales, influidas por la Ilustración, se caracterizaban por el orden, la proporción, el equilibrio y la claridad. La melodía era la absoluta protagonista por la belleza de su línea melódica y por su articulación.

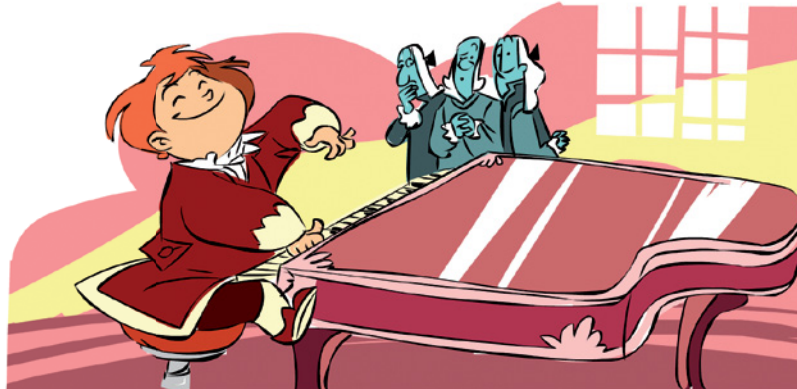
Por otra parte, la ópera llegó a ser espectacular al combinar la voz con la orquesta sinfónica y los efectos especiales de aquella época.

Además de la sinfonía, otras formas musicales representativas de este período son, en el género vocal, la misa y el oratorio; y en el género instrumental, la sonata, el concierto y el cuarteto. Todas ellas suponen la exaltación del buen gusto musical.

En la época clásica, la música se libera de la influencia de la Iglesia. Los compositores más importantes destacaban por su capacidad de improvisación y su genio creador.

Joseph Haydn (1732-1809) era un compositor y director austriaco. Se le considera el padre del cuarteto de cuerdas (dos violines, una viola y un violonchelo) y de la sinfonía como formas musicales. Sus composiciones fueron ricas y variadas.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), compositor austriaco, es considerado uno de los genios más importantes de la historia de la música occidental. Fue un niño prodigio: con pocos años improvisaba, leía partituras y la componía. Consiguió acercar la elegancia y perfección de su arte tanto a la nobleza como al pueblo llano.

Sus composiciones abarcaron todos los géneros de su época: óperas, misas, conciertos, sinfonías, sonatas, etc.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) fue un excelente compositor y pianista. Nació en Alemania, en el seno de una familia modesta. Desde niño recibió formación en técnicas de piano, violín y órgano pero fue en su madurez cuando alcanzó su genialidad musical. La sordera que padeció, con los años, redujo su capacidad creadora.

Destacan sus composiciones vocales e instrumentales, aunque sobresalen, especialmente, sus nueve sinfonías. Un fragmento de la *Novena* es, hoy día, el Himno de la Unión Europea.

Haydn, Mozart y Beethoven se admiraban, y, además, coincidieron en alguna ocasión. Mozart tocó en un cuarteto de cuerda junto a Haydn, y, por otra parte, advirtió el genio de Beethoven cuando le escuchó al piano. Y, Beethoven, por su parte, recibió lecciones de Haydn.

El Romanticismo

Al comenzar el siglo XIX se produjo la Revolución Industrial, que transformó profundamente la sociedad e inició un nuevo periodo denominado **Romanticismo**.

En el siglo XIX surgió una nueva corriente filosófica, el idealismo, que consideraba que lo espiritual, lo inmaterial es lo principal, frente a lo material, que tiene un carácter secundario. Al igual que otras artes, como la literatura o la pintura, la música romántica trataba de expresar las emociones y los sentimientos más íntimos del ser humano.

Los compositores se sentían libres para componer según sus necesidades expresivas.

A los intérpretes se les llegó a considerar ídolos por el gran virtuosismo de sus interpretaciones.

Se consolidaron las formas musicales del período anterior, aunque cada vez importaba menos la forma y más la expresividad de la obra.

La música instrumental se consideraba como el mejor vehículo para expresar los sentimientos. Las pequeñas piezas para piano y los poemas sinfónicos mostraban las emociones más íntimas; sin embargo, las sinfonías exteriorizaban los sentimientos más exaltados.

La ópera era el espectáculo favorito de la burguesía, que conformaba un público cada vez más entendido y, por tanto, más exigente.

Compositores como Rossini (*El barbero de Sevilla*), Verdi (*Aida*) y Wagner (*El anillo del Nibelungo*) crearon magníficas óperas.

A mediados del siglo XIX se desarrolló el nacionalismo, movimiento que ensalza las raíces musicales de cada nación, su tradición cultural y folclórica.

Por ello, el folclore aparecía en las composiciones de diferentes músicos europeos; especialmente, de los compositores de Rusia, Escandinavia y Hungría.

Durante el **Romanticismo** surgieron grandes compositores de trascendencia internacional como Chopin, Verdi o Wagner. El influjo de sus composiciones se extendió por todo el mundo.

Frederick Chopin (1810-1849) fue un compositor polaco y virtuoso pianista. Se dedicó especialmente a crear obras para piano; sobre todo, breves piezas como preludios e *improntus*.

Sus obras representan el romanticismo musical en estado puro. En ellas abunda la tradición folclórica de su país.

Robert Schumann (1810-1856) comenzó como pianista, pero lo abandonó debido a una grave dolencia en un dedo. Por ello, se centró en su faceta compositiva.

Era un poeta del piano. Destacan sus sinfonías y sus *lieder* (poemas cantados con acompañamiento de piano).

Franz Schubert (1797-1828) fue considerado el rey del *lied*, compuso más de 600. También creó, entre otras, nueve sinfonías y diversas obras de música de cámara.

Fue el propulsor de los conciertos íntimos en los que se reunía con sus amigos para disfrutar de la música (schubertiadas).

Giuseppe Verdi (1813-1901) fue uno de los grandes compositores de la historia de la ópera. Genio del drama musical, reflejó en sus composiciones la situación política y nacionalista de su país, Italia.

Óperas como *Rigoletto*, *El trovador*, *La Traviata* y *Aida* son su sello de identidad.

Richard Wagner (1813-1883) era un genial compositor alemán, innovador y polémico.

Con él llegó la obra de arte total, el drama wagneriano con el que la ópera germana alcanzó su máximo apogeo. En ocasiones él mismo escribía sus propios libretos, como la tetralogía de *El anillo del Nibelungo*.

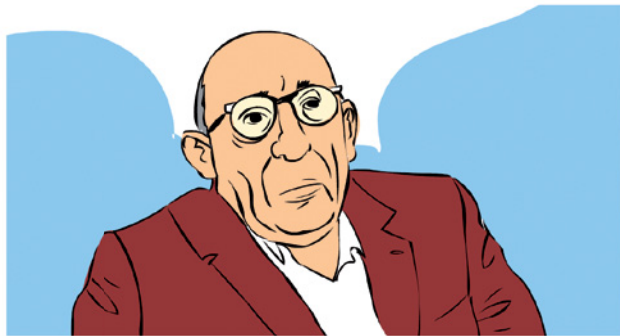
El siglo xx

Durante el **siglo xx** y hasta nuestros días, los medios de comunicación y los nuevos soportes musicales han conseguido que la música esté presente a nuestro alrededor.

Las composiciones se han diversificado favoreciendo el nacimiento de diferentes estilos musicales. En ello han influido, fundamentalmente, dos factores. Por un lado, la música traspasa fronteras y las aportaciones de otros pueblos nos enriquecen con nuevos ritmos y melodías. Y, por otro lado, la experimentación musical y la innovación buscan nuevas posibilidades expresivas, sentando las bases de nuevos estilos como el expresionismo, la música electrónica, la música aleatoria, etc.

Arnold Schoenberg (1885-1951), compositor vienés, fue el máximo exponente del expresionismo musical. Rompió la estructura tradicional de la música y se alejó de la tonalidad llegando al atonalismo y, posteriormente, a la música serial. Se trataba de componer basándose en los 12 sonidos de la escala cromática colocados en serie. Destaca su ópera *Pierrot Lunaire*.

Igor Stravinsky (1882-1971), compositor ruso, introdujo en la música sinfónica valientes innovaciones, no siempre bien acogidas por el público tradicional que consideraban su arte una provocación y un ataque al buen gusto musical.

Transformó los elementos del lenguaje musical en obras tan relevantes como *La consagración de la primavera*, *Petruchska* o *Pulcinella*.

El jazz fue un nuevo estilo musical surgido a principios del siglo xx. Su origen se remonta a las canciones de trabajo de los esclavos negros de los EE.UU.

En el jazz, es impresionante la capacidad de improvisación y el sentido del ritmo. Destacan, entre otros, los intérpretes Louis Armstrong, Duke Ellington y Miles Davis.

Con la llegada de las nuevas tecnologías se desarrollaron máquinas capaces de grabar y de reproducir el sonido (gramófono y fonógrafo fueron los primeros) y nuevos soportes para almacenarla (discos, cintas, CD, mp3).

Además, el desarrollo de la informática a finales del siglo xx, dio lugar a la creación de equipos de sonido cada vez más cómodos y más fáciles de usar.

La difusión de la música por los diferentes medios de comunicación, a través de las grabaciones discográficas, hicieron posible que llegase a un mayor número de personas. La radio fue y sigue siendo, uno de los medios a través de los cuales las personas tienen contacto directo con la música.

En los años 50 entró con fuerza el rock, un nuevo subgénero musical. Simbolizaba la rebeldía juvenil frente al sistema social y político establecido. Fue un fenómeno musical que marcó irremediamente una época en la que nació el fenómeno fans, formado por jóvenes entusiastas del rock.

Elvis Presley (1935-1977), a pesar de su corta vida, marcó un antes y un después en la historia de la música rock. Convirtió el rock en un fenómeno de masas que hacía enloquecer a los fans. Lo más llamativo era su voz, unas veces cálida y sentimental, y otras, agresiva; y su forma de moverse.

The Beatles fueron los máximos impulsores de la música pop. Sus letras eran sencillas y sus melodías pegadizas y de gran calidad. Sus canciones, como *Let it be* y *Yesterday*, marcaron una época y un estilo. Aunque el grupo se separó pronto, su repercusión y trascendencia perdura hoy día.

Sugerencias metodológicas

La prehistoria

La breve historia de la música planteada en las páginas anteriores arranca en una etapa bastante desconocida por los alumnos: la prehistoria. Antes de adentrarnos en este periodo, es conveniente detectar cuáles son sus ideas previas relacionadas con la música en esta etapa. Podemos plantear a los alumnos las preguntas siguientes: ¿Cómo pensáis que se originó la música? ¿Surgió antes la música instrumental que la música vocal? ¿Qué tipo de instrumentos fueron los que utilizaron se en los inicios de la música? ¿Con qué materiales estaban contruidos?

Tras un pequeño debate sobre el origen de la música y de los instrumentos musicales, podemos proponer la realización de un pequeño trabajo de investigación por grupos en el cual se trate el concepto de música como elemento presente a lo largo de la historia de la humanidad.

Motivamos a los alumnos y a las alumnas a trabajar la expresión instrumental con percusión corporal para vivenciar la música desde un prisma de lenguaje universal sin la utilización de palabras. Proponemos formar varios grupos en el aula y que cada uno de ellos realice compases rítmicos para comunicarse entre sí. Es una comunicación no verbal fundamentada en el intercambio de sonidos.

La Antigüedad

Como actividad previa sugerimos que los alumnos sitúen en un mapa las regiones de la antigua Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. También se les pueden plantear cuestiones para detectar sus conocimientos previos sobre estas civilizaciones.

En relación con la teoría musical griega, explicar que estaba conformada por notas, intervalos, géneros, sistemas de escala, tono (medio para organizar la melodía, especie de acentos tónicos) y modulación.

Además de los instrumentos griegos que aparecen reseñados, también podemos citar a los alumnos otros como el *phorminx*, la *kithara*, el *barbiton*, la siringa o el *salpinx*, etc.

Es importante que los alumnos conozcan la gran influencia que tuvo el mundo griego a nivel artístico y musical durante la época del imperio romano.

El profesor cuenta en el libro digital con una serie de recursos relacionados con los orígenes de la música y con la música en la Antigüedad. que complementan los contenidos de estas páginas.

La Edad Media

Conviene detectar cuáles son las ideas previas de los alumnos respecto a esta etapa. Plantearles preguntas como ¿Qué tipo de música se realizaba en la Edad Media? ¿Se desarrolló más la música instrumental o la vocal? ¿Qué entendemos por *scriptorium*? ¿Y por copistas? ¿Qué tipo de instrumentos fueron los que utilizaron en el Medievo?

Durante la Edad Media surgieron diferentes tipos de música, siendo el canto gregoriano el que tuvo mayor repercusión. Tiene unos elementos formales que lo diferencian de la música actual, como son los ocho modos gregorianos, el uso del ritmo libre sujeto a la acentuación de las palabras y la textura monódica sin acompañamiento instrumental.

La música surgida en la Edad Media al amparo de la Iglesia representaba el arte sabio y refinado. Paralelamente a ella surgió un tipo de música popular de carácter profano que nació de la necesidad del hombre de expresar con el canto sus alegrías y tristezas, sus amores y deseos.

Un buen ejemplo de música monódica lo encontramos en *Las cantigas de Santa María* de Alfonso X el Sabio. Son más de 400 cantigas recopiladas de temática mariana escritas en galaico-portugués.

La monodia profana tuvo un claro exponente en el fenómeno trovadoresco, que se inició en el último tercio del siglo XI, con los trovadores del sur de Francia, y que continuó por los troveros en el norte un siglo más tarde y con los *minnensingers* en el ámbito alemán.

La polifonía apareció en el siglo IX y se debe al deseo de efectuar un embellecimiento musical de la liturgia. Comenzó siendo un acompañamiento no escrito del canto llano. La primera manifestación polifónica de la que se tiene noticia es el *organum*. El motete surgió dentro de una época de producción musical conocida como *Ars Antiqua* (siglos XII-XIII), y podía constar de dos, tres o cuatro voces.

En el periodo *Ars Nova* (siglo XIV) se desarrolló la polifonía mixta a tres voces y se exploró, sobre todo, el tratamiento del ritmo. El compositor más representativo de esta época fue G. de Machaut (1300-1377).

Proponemos a los alumnos la escucha activa de las audiciones siguientes, incluidas en el libro digital:

- *Domine, dominus noster*, del repertorio gregoriano.
- *Farandola*, de Teodoro IV de Navarra, interpretada con flauta y tambor.
- *Plourez, dames*, de Guillaume de Machaut. Balada a tres voces.

El Renacimiento

El Renacimiento fue un periodo de cambios, de transformaciones y de desarrollo en el ámbito musical. Esta etapa se caracterizó por la unión de la música profana y religiosa y por una progresiva sustitución de las voces por los instrumentos.

La música profana se caracterizó por el gran carácter rítmico de las composiciones y el desarrollo de la homofonía vertical.

En cuanto a la música religiosa, se incrementó el dramatismo y el misticismo en las composiciones. Las melodías eran más austeras, menos coloridas, sobre todo después de la reforma luterana y de la contrarreforma católica.

Es importante que el alumnado escuche ejemplos de música de este periodo. Por ello, proponemos dentro del género vocal sacro las audiciones siguientes:

- *Mille regretz* de J. des Prés donde los alumnos podrán comprobar la polifonía renacentista evidenciada en el uso preferente de la textura homofónica.
- *Missa l'homme armé*, de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Interpretación de coro y órgano. Con esta audición trataremos de realizar una audición dirigida para que el alumno intente discriminar los diferentes registros vocales que aparecen y así facilitar la comprensión del concepto de polifonía.
- *Misa O quam gloriosum*, de Tomás Luis de Victoria.

El profesor dispone en el libro digital de los fragmentos musicales sugeridos anteriormente.

El Barroco

Durante los primeros momentos de esta etapa musical (1600 a 1680) se mantuvo una cierta continuidad con el Renacimiento en cuanto al predominio de la música vocal. Es en esta fase inicial cuando se produjo el nacimiento de la forma musical vocal profana con más trascendencia de la historia de la música: la ópera.

En el periodo intermedio del Barroco musical, que abarca desde 1680 hasta 1720, aparecieron los grandes compositores que marcaron la historia de la música occidental: J.S. Bach, G.F. Haendel, A. Vivaldi, entre otros.

Proponemos una serie de audiciones del libro digital pertenecientes al periodo barroco para ser escuchadas y comentadas en el aula:

- Aria «Rosa del ciel» de la ópera *Orfeo* de C. Monteverdi. Proponemos esta audición para que los alumnos aprecien el concepto de monodía acompañada con un número reducido de instrumentos,

y puedan comparar, cuando lleguen a escuchar un aria romántica, las diferencias entre ellas derivadas del periodo compositivo en el que fueron creadas.

- Aria perteneciente a *La pasión según San Mateo*, de J.S. Bach. Se trata de una cantata que tiene como tema la pasión de Cristo. Se interpretaba el Viernes Santo. Está ejecutada por dos coros y dos orquestas. El aria está compuesta para tenor, oboe y continuo.
- «Passepied», de la *Suite en sol menor*, de Georg Friedrich Haendel. Este fragmento corresponde a una de las formas instrumentales más importantes del Barroco: la suite. Se trata de una obra que consta de varios movimientos en la misma tonalidad.
- *Concierto de Brandeburgo n.º 4*, mov. 2.º, de J.S. Bach. El cuarto concierto está escrito para dos flautas de pico, un violín, instrumentos de cuerda y bajo continuo con clave. Trabajaremos la audición centrando la atención en la discriminación tímbrica.
- «El invierno», *Las cuatro estaciones*, A. Vivaldi. Concierto para violín y orquesta. El fragmento corresponde al segundo movimiento, largo. Se trata de una expresiva melodía interpretada por el violín, sobre un sutil acompañamiento de la orquesta, en el que los instrumentos de cuerda interpretan con la técnica del pizzicato. Consiguen así un bello efecto sonoro con el que Vivaldi quiere simular el sonido de la lluvia golpeando los cristales.

El Clasicismo

En la segunda mitad del siglo XVIII, la música comenzó a evolucionar hacia unas nuevas formas basadas en el orden, la proporción, la claridad y el equilibrio. La música clasicista, influenciada por el humanismo ilustrado imperante, quiso mostrarse elegante y agradable a todos, por lo que triunfó un melodismo externamente sencillo, pero que recoge un trabajo racional acorde con la filosofía del momento.

Triunfó la música instrumental, después de unos siglos en los que progresivamente fue ganando terreno, y se impuso el género profano por encima del religioso, fruto de la mentalidad laica del momento.

La nueva conciencia de la época clásica hizo que desaparecieran características propias del Barroco, como la supresión de la utilización del bajo continuo, la limitada composición para clavicémbalo reduciendo notablemente su esplendor, la reducida utilización del contrapunto imitativo para pasar a centrarse todo en la melodía, el triunfo del diseño melódico claro, estructurado, ordenado y proporcionado.

Las formas musicales más importantes de este periodo fueron la sonata, el concierto, la sinfonía y el cuarteto de cuerdas, dentro de la música instrumental; y la ópera, la misa y el oratorio, dentro de la música vocal. Fue en el clasicismo cuando la sonata y el concierto adquirieron sus formas definitivas con tres movimientos.

El trío de compositores más representativos del clasicismo lo conformaron J. Haydn, W.A. Mozart y L.v. Beethoven, y aunque el repertorio de estos tres compositores es amplísimo, hemos querido escoger algunas audiciones dando unas breves indicaciones sobre aspectos a trabajar en la audición activa.

- «2.º movimiento», *Sinfonía 94*, de J. Haydn. Esta audición es apropiada para entender la estructura de un tema musical a base de preguntas y respuestas.
- «Allegretto», *Quinteto para piano, oboe, clarinete, trompa y fagot en mi bemol mayor K452*, de W.A. Mozart. Con esta audición ayudaremos a los alumnos a comprender el concepto de orden, proporción, sencillez y equilibrio propios del periodo clásico.
- «Nel cor piú non mi sento» *Variaciones en sol mayor*, L.v. Beethoven. Recordar que unas de las formas musicales propias del Clasicismo son las variaciones, en las que se presenta un tema que se repite con cambios a lo largo de una composición.

El Romanticismo

Fue un periodo marcado por la corriente filosófica del idealismo. Los filósofos Wackenroder y Schiller, entre otros, postularon algunas de las características de esta corriente en relación con la música. Según los idealistas, la música instrumental era el vehículo de expresión del espíritu y de los sentimientos.

Entre las cualidades que definen la música romántica encontramos melodías de gran expresividad, la utilización de texturas complejas y densas, la riqueza de formas musicales; sobre todo, pequeñas piezas de piano que contrastan con las grandes piezas sinfónicas. Otras de las características de la música romántica son la búsqueda de la unidad de la obra con nuevos sistemas como el *leitmotiv* o el sistema cíclico, la utilización de armonías enriquecidas como los cambios de tonalidad, la gran riqueza de efectos dinámicos y el aumento de las posibilidades tímbricas dado que la orquesta sinfónica crece y van adquiriendo relevancia los instrumentos de viento-metal.

El nacimiento de las corrientes nacionalistas durante el siglo XIX influenciaron, en gran medida, el ámbito musical. Muchos compositores crearon grandes obras musicales influenciados por las melodías populares propias de sus países de origen. Destaca el nacionalismo ruso con Chaikovsky como mejor exponente.

La transición hacia las nuevas tendencias estilísticas del siglo XX con el periodo conocido como postromanticismo, se tradujo en nuevas formas más libres y variadas, en una mayor expresividad en el uso de melodías y en la utilización por parte del compositor de texturas densas y complejas.

Es importante que el alumnado escuche ejemplos de música de este periodo. Por ello, proponemos la audición activa de las obras siguientes:

- «El minuto», *Vals n.º 6 en re bemol mayor*, de F. Chopin.
- «Allegro», *Quinteto en mi bemol mayor op. 44*, de R. Schumann.
- *Lied Des Müllers Blumen*, de F. Schubert.
- «Coro de esclavos hebreos», *Nabucco*, de G. Verdi.
- «Coro de boda», *Lohengrin*, de R. Wagner.

El siglo XX

Tal como apuntamos en el libro del alumno, con la llegada del siglo XX la música sufre grandes cambios a diferentes niveles. Dentro de la música académica y ahondando en los cambios que afectan al lenguaje musical podemos afirmar que, en ocasiones, la melodía no busca la belleza formal, como ocurría en el Clasicismo y Romanticismo, sino que busca otro tipo de inspiraciones y evita la simetría y el desarrollo motivico repetitivo.

La armonía también cambia sustancialmente, y en el siglo XX se usan acordes de seis, siete o más notas diferentes. En cuanto a la tonalidad, en ocasiones se tiende a usar las doce de una forma libre, se abandona la tonalidad para hacer música atonal (atonalismo y serialismo).

Por lo que respecta a la música popular urbana, en la década de 1950 aparece el rock and roll como forma de expresión musical que alcanzaría gran popularidad especialmente, entre el público adolescente. La música rock, como tal, nace a mediados de los cincuenta (la publicación de la canción *Rock around the clock* de Bill Haley and the Comets suele ser tomada como punto de origen) fruto de la combinación del blues, el country y el jazz. La mezcla de estos estilos y la inclusión de la guitarra eléctrica dio origen al rhythm and blues, verdadero antecedente del rock and roll.

Entre las figuras más destacadas estaban Little Richard, Jerry Lee Lewis, Bo Diddley, Fats Domino o Buddy Holly, pero sin duda el más popular de todos fue Elvis Presley en la segunda mitad de la década de los cincuenta. En 1962, la aparición del grupo británico The Beatles marca una nueva etapa en la historia de esta música y se encuentran en el origen de un subgénero más comercial denominado música pop (*popular music*).